

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

석사학위논문

무용 작품 「Blue」에 관한 연구

HANSUNG
UNIVERSITY

2021년

한 성 대 학 교 대 학 원

무 용 학 과

무 용 공 연 전 공

김 송 연

석사학위논문
지도교수 박재홍

무용 작품 「Blue」에 관한 연구

Analysis of dance work 「Blue」

HANSUNG
UNIVERSITY

2020년 12월 일

한 성 대 학 교 대 학 원

무 용 학 과

무 용 공 연 전 공

김 송 연

석사학위논문
지도교수 박재홍

무용 작품 「Blue」에 관한 연구

Analysis of dance work 「Blue」

위 논문을 무용학 석사학위 논문으로 제출함

2020년 12월 일

한 성 대 학 교 대 학 원

무 용 학 과

무 용 공 연 전 공

김 송 연

김송연의 무용학 석사학위 논문을 인준함

2020년 12월 일

심사위원장 _____(인)

심 사 위 원 _____(인)

심 사 위 원 _____(인)

국 문 초 록

무용 작품 「Blue」에 관한 연구

한 성 대 학 교 대 학 원

무 용 학 과

무 용 공 연 전 공

김 송 연

본 연구는 바다 속 환경오염 주원인인 플라스틱을 소재로 제작된 무용 작품 「Blue」에 대한 작품 분석과 연구를 통해 작품의 구조와 의미에 대해 연구하는데 목적을 두었다. 바다 속 환경오염 주원인인 플라스틱을 중점으로 그것이 먹이가 되어 물고기는 고통스러움과 위기를 맞이하고 있는 현재 바다 속 환경오염의 심각성을 담고 있다. 흔히 바닷가에서 보는 쓰레기들은 극히 일부일 뿐이고 훨씬 많은 쓰레기들은 바다 속에 널브러져 있다. 인간의 편리를 위해 무의식적으로 사용하고 있는 플라스틱은 반대로 바다 속에서 살고 있는 물고기의 죽음으로 몰고 가는 과정이라 할 수 있다. 플라스틱의 사용이 당연한 문제라는 것을 알면서도 무분별하게 사용하는 인간의 행동으로 그것이 먹이가 된 물고기와 미래의 후세를 위해서라도 환경오염의 주원인인 플라스틱 사용 문제의 심각성을 다시 생각해 볼 수 있도록 유도하는 것이다.

이 연구 목적을 위해 본 연구자의 작품 「Blue」의 컨템퍼러리 발레 성향, 작품 표현을 위한 소품 활용을 분석하고 관련 플라스틱 문제성, 바다 속 환경

오염 자료, 컨템퍼러리 윌리엄포사이드발레자료를 참고해 연구 분석하였다.

작품의 구성은 4장으로 이루어져 있다. 각 장에 전환하는 흐름에 대한 상기 과정에 따라 의도, 내용, 움직임, 조명, 음악, 소품, 의상을 중점적으로 분석하였다. 1장에서는 두광과 페트병 소품을 활용하여 이들에게 어떻게 쓰여 지는가의 과정을 통해 관객의 흥미와 상상력을 유발하고자 하였으며, 페트병의 발견과 호기심을 표현하고자 후각, 청각, 촉각 3가지 요소를 중심으로 표현을 나타내었다. 2장은 1장의 페트병이 의상 안으로 들어감으로 신체의 불편함을 연출하고자한다. 역광과 두광을 섞어 전체조명을 이용하였다. 바디 컨택(Body contact)을 활용해 두 무용수가 서로가 서로에게 균형을 맞춰 조화를 이루어 에너지 동작, 크고 많은 동선의 이동을 사용하며 1장과는 다르게 강약을 조절하는 격정적인 분위기를 자아내고자 하였다. 3장은 바다의 이미지를 전달하고자 파란색, 흰색 조명과 소품 비닐을 활용하였다. 관객들로 하여금 앞서 1,2장에서의 페트병을 쏟아내고 비닐 안으로 들어감으로서 관객들로 하여금 비닐의 존재를 알리는 동시 조명, 음악을 같이 사용하여 바다의 이미지를 표현하였다. 4장은 인간이 사용하고 버린 플라스틱으로 현재 물고기의 위기를 큰 움직임 없이 페트병의 이미지를 통해 보여주고자 하였다. 약 200개의 페트병이 막 안에서 무대 안으로 던져지고 인간이 나와 직접 물을 마시고 쓰레기를 던지는 장면으로 마무리 하였다.

무용 작품 「Blue」의 작품은 바다 속의 환경오염의 주원인인 플라스틱으로 인해 물고기는 죽음까지 이르게 되는 심각성을 표현하고자 비닐=바다, 플라스틱=페트병, 인간=물고기 크게 세 가지의 키워드로 설정하였다. 표현적인 움직임을 구사하고 주제를 효과적으로 전달하기 위해 움직임과 협응 할 수 있는 조명과 음악, 소품의 활용 방법에 대해 고안하여 적용이 요구되었다.

【주요어】 환경오염, 바다, 물고기, 페트병, 비닐

목 차

I. 서 론	1
II. 연구작품의 개요	3
2.1. 안무 의도 및 작품내용	3
2.2. 작품의 배경 및 분석	4
2.2.1. 이론적 배경	4
2.2.2. 작품제목 『Blue』에 대한 이론적 배경	6
2.2.3. 컨템퍼러리 발레	7
2.3. 작품에 내재된 컨템퍼러리 발레와 표현 방법	10
2.3.1. 구조	10
2.3.2. 인물의 행동	11
2.3.3. 장경	13
2.3.3.1. 의상	13
2.3.3.2. 조명	15
2.3.3.3. 음악	15
2.3.3.4. 소품	16
III. 연구작품의 분석	18
3.1. 1장: 발견, 호기심	18
3.1.1. 내용 및 안무 의도	18
3.1.2. 움직임 구성 및 표현	18
3.1.3. 음악	20
3.1.4. 무대장치 및 조명	20
3.2. 2장: 신체의 불편함	21
3.2.1. 내용 및 안무 의도	21
3.2.2. 움직임 구성 및 표현	21
3.2.3. 음악	24
3.1.4 .무대장치 및 조명	24

3.3. 3장: 비겁한 모순의 순환	25
3.3.1. 내용 및 안무 의도	25
3.3.2. 움직임 구성 및 표현	25
3.3.3. 음악	27
3.3.4. 무대장치 및 조명	27
3.4. 4장: 인간 +물고기	28
3.4.1. 내용 및 안무 의도	28
3.4.2. 움직임 구성 및 표현	29
3.4.3. 음악	30
3.4.4. 무대장치 및 조명	30

IV. 결 론	31
참 고 문 헌	33
부 록	35
ABSTRACT	37

표 목 차

[표 2-1] 논문의 표 〈12〉 자료	7
[표 2-2] 작품의 구조	11
[표 2-3] 움직임 표현 방법	13
[표 2-4] 의상 세부 분석	14
[표 2-5] 작품에 사용한 조명의 유형	15
[표 3-1] 등장인물 기호 및 동선 방향 색깔	19

그 립 목 차

[그림 2-1] 의상 앞면	14
[그림 2-2] 의상 뒷면	14
[그림 2-3] 소품	17
[그림 2-4] 소품	17
[그림 3-1] 페트병 떨어트리는 장면	18
[그림 3-2] 페트병 발견 호기심	18
[그림 3-3] 페트병 먹는 장면	19
[그림 3-4] 가득 찬 배의 모습	19
[그림 3-5] 1장 동선	20
[그림 3-6] 1장 조명 플랜	20
[그림 3-7] Stage LD 동선이동, 바디컨택	21
[그림 3-8] 배의 무거움 표현	21
[그림 3-9] 일어서 고조되는 장면	22
[그림 3-10] Stage LD 괴로움 표현	22
[그림 3-11] 페트병 토해내며 퇴장	22
[그림 3-12] 페트병 다시 먹는 장면	22
[그림 3-13] 2장 마지막 배가 가득 찬 장면	22
[그림 3-14] 2장 동선1	23
[그림 3-15] 2장 동선2	23
[그림 3-16] 2장 동선3	23
[그림 3-17] 2장-1조명플랜	24
[그림 3-18] 2장-2조명플랜	24
[그림 3-29] 2장-3조명플랜	25
[그림 3-20] 토해내는 장면	25
[그림 3-21] 비닐 속 들어가는 장면	25
[그림 3-22] 바다 속 표현	26
[그림 3-23] 바다 속 물고기 움직임	26
[그림 3-24] 3장 동선 1	26

[그림 3-25] 3장 동선2	27
[그림 3-26] 3장 조명 플랜	28
[그림 3-27] 페트병 던지는 장면	29
[그림 3-28] 물고기 죽음	29
[그림 3-29] 물 마시는 장면	29
[그림 3-30] 던지는 장면	29
[그림 3-31] 4장 동선1	30
[그림 3-32] 조명 플랜1	30
[그림 3-33] 조명 플랜2	30

I. 서론

본 연구는 바다 속 환경오염 주원인인 플라스틱을 소재로 제작된 무용 작품 「Blue」에 대한 작품 분석과 연구를 통해 작품의 구조와 의미에 대해 연구하는데 목적을 두었다. 본 연구자는 봉사활동 단체에 속해 제주도 바다 쓰레기 줍는 경험을 바탕으로 바다 속 환경오염에 심각성을 인지하여 연구하였다. 우리가 흔히 바닷가에서 보는 쓰레기들은 극히 일부일 뿐이고 훨씬 많은 쓰레기들이 바다 속에 있다고 한다. 주원인인 플라스틱은 우리 모두에게 당연한 문제라는 것을 알면서도 무분별하게 사용하는 인간의 비겁한 모순의 순환 고리를 끊어내야만 한다. 플라스틱으로 인해 물고기의 죽음까지 이르는 바다 속 현실에 의미를 두어 연구했다.

해양쓰레기의 발생원인은 크게 육상기인, 해상기인, 외국 기인 3가지로 나눌 수 있다. 해양기인 쓰레기는 선박 기인과 어업 기인으로 구분할 수 있으며 선박 기인 쓰레기는 선원 및 승객의 음식물 쓰레기, 종이, 비닐 등 선박 이용에서 수반되어 발생하고, 어업기인 쓰레기는 어업 활동에 이용된 부표와 그물 등이 해양에 그대로 버려져 지거나 조개류의 양식과정에서 자연사 되거나 폐기된 패각 등을 포함된다. 외국 기인 쓰레기는 외국에서 발생하여 바다로 유입된 쓰레기가 조류나 해류를 통해 국경을 초월하여 유입된 것으로, 대부분의 플라스틱류는 부유성 쓰레기이다. 우리나라의 근해에는 외국 기인 쓰레기도 상당하며, 특히 전남 연안의 해안에 집중적으로 유입되고 있는 것으로 조사된다.¹⁾

본 연구자가 직접 경험한 것을 바탕으로 관객들과 공감과 소통을 위해 컨템퍼러리발레(Contemporary Ballet) 성향의 작품을 안무하였다. 컨템퍼러리 발레 중 윌리엄포사이드(William Forsythe) 스타일의 성향을 작품에 내재 시켰다. 클래식발레를 기본 토대로 안무와 춤을 새롭게 해석하고 만드는 복합적이고 다양한 방식의 컨템퍼러리 발레의 연구가 많지 않아 더

1) 김귀성. (2018). 『미세플라스틱에 의한 고등어 오염실태에 관한 연구』. (11). 을지대학교대학원 석사학위논문.

많은 창작 연구가 필요하다고 여겨진다.

본 연구자 작품 ‘Blue’는 컨템퍼러리 발레 성향을 바탕으로 환경오염의 주원인인 플라스틱으로 고통 받고 있는 물고기를 보여주는 것에 표현 방법으로 고안하였다. 또한 물고기의 표현에 대한 본 연구자의 분석과 해석을 시도하여 ‘Blue’의 작품을 컨템퍼러리 발레 스타일로 의도하였다. 덧붙여 컨템퍼러리 발레 특성에 맞게 소품을 중점으로 “동작을 세부적으로 쪼개 다른 방향으로 보내면서 발레동작을 다시 배열하는 특성을 통해 다른 분위기의 극적 긴장감과 접근법을 보여주는 표현방법”²⁾중 하나로 선택하였으며 조명과 의상과, 음악을 활용해 작품에 내재시킴으로써 의미와 의도에 대해 다양한 표현 방법을 보여주고자 했다.

본 연구는 무용 작품 「Blue」에 관한 작품 분석으로 연구 단계는 다음과 같다. I장은 서론으로 연구의 목적과 필요성, II장은 ‘Blue’의 바다속 환경오염의 원인 플라스틱 사용에 관한 이론적 배경 분석을 바탕으로 작품에 내재된 컨템퍼러리 발레에 따른 작품의 요소와 표현방법을 다루었다. III장에서는 각 장면의 내용과 안무의도, 표현 방법을 다루었다. 마지막 IV장 결론으로 무용 작품 창작연구를 통해 느낀 점과 한계점을 정리하였다.

2) 신민정. (2018). 『윌리엄 포사이드의 안무 성향에 관한 고찰』. (27). 한국 예술종합학교 예술전문사학위 논문.

Ⅱ. 연구작품의 개요

2.1. 안무 의도 및 작품 내용

2.1.1. 안무 의도

본 연구는 바다 속 환경오염 주원인인 플라스틱으로 피해 받고 있는 물고기의 현실을 바탕으로 이 작품을 안무하게 되었다. 바다의 이미지와 플라스틱 사용의 문제성을 전달하기 위해 소품 비닐과 페트병, 컨템퍼러리 발레 스타일의 안무를 사용하였으며, 총 4장으로 바다=비닐, 플라스틱=페트병, 인간=물고기 세 가지의 키워드를 정해 작품 이해도를 높이도록 하였다. 인간의 편리를 위해 사용하는 플라스틱이 반대로 물고기에게 고통을 주고 있음을 안무의 장의 전환을 이용하였다.

2.1.2. 작품 내용

작품 내용 설정으로는 무분별하게 플라스틱을 사용하는 타인을 보며 남 일인 양 혀만 차고 있는 내 자신이 모순된다는 것을 알고 있다. 우리가 흔히 범하는 모순된 자각과 역시나 모순된 행동은 이제는 멈춰져야 한다. 바다생물만이 아닌 나와 나의 후세를 위해서라도 비겁한 모순의 순환 고리를 끊어내야만 한다. 나의 작은 몸짓이 나를 비롯하여 오늘도 바다생물을 죽이고 있는 이들에게 바다 속 환경오염 문제의 심각성을 인지케 하는 최소한의 처절한 몸부림으로 당기를 바란다. 에 본 연구자는 이러한 내용을 담고 있다.

2.2. 작품의 배경 및 분석

2.2.1. 이론적 배경

지구의 생태계를 파괴하고 있는 플라스틱오염의 심각성은 의심할 여지가 없다. 쓰레기는 수백만 톤의 플라스틱으로 인해 지구의 생태계가 또 하나의 지구의 위기라는 경고와 구체적인 내용을 영국은 언론사 BBC가 기사로 게재하기도 했다. 이에 따르면, 플라스틱 오염문제를 7가지로 구분하여, 첫째 플라스틱의 현존량으로 현재까지 인류가 사용한 플라스틱의 총 생산량과 쓰레기 량, 둘째 플라스틱의 가장 일반적인 유형인 플라스틱명의 생산량, 셋째 해양에 버려진 플라스틱 폐기물, 넷째 플라스틱이 분해되는데 걸리는 시간, 다섯째 영국 해변가의 쓰레기 종류, 여섯째 쓰레기 오염원, 일곱째 플라스틱이 해양 동물에게 해로운 영향을 끼치는 이유에 대해 각각 설명하고 있다. 이러한 7개의 이유를 통해 잠재적인 미세 플라스틱 오염이 인체의건강과 식품 안전에 상상을 초월한 큰 위험을 초래할 수 있다고 예측하였다.³⁾인공 플라스틱 ‘베이클라이트’(Bakelite)는 폴리옥시벤자일메틸렌글리콜란하이드리드 (polyoxybenzylmethyleneglycolanhydride)라는 긴 화학 명을 가진 합성물질로서, 1907년 레오 베이클랜드가 페놀과 포름알데히드를 반응시켜 만들었다. 플라스틱이 세상에 등장한 뒤 건축자재인 철과 시멘트를 제외하고 인공 소재 가운데 가장 빠른 속도로 성장해왔다. 특히 일회용 포장 재료로 주로 쓰이면서 폐기물에 나타나기 시작하여 1960년대에는 전체 쓰레기 1%를 차지하였고, 2005년 10%까지 급증했다. 문제는 플라스틱은 생분해되지 않아 영구히 제거하려면 연소나 열분해 등 열처리를 해야 하며, 이 과정에서 대기오염물질이 발생한다. 또한 2010년 한 해에 바다로 흘러 들어간 플라스틱 쓰레기양이 400만~1200만 톤에 이를 것으로 추정되는 등 미세플라스틱에 의한 해양환경오염이 심각하게 나타나기 시작하였다.⁴⁾

플라스틱은 분해가 되지 않은 상태로 바다에 흘러간다는 것이다. 우리가 편리를 위해 흔히 사용하는 플라스틱이 반대로 물고기에게는 위험을

3) 김선. (2020). 『플라스틱 오염에 대한 언론 프레임경향 연구 : 신문사와 방송사에 나타난 프레임 경향 분석 중심으로』. 성균관대학교 언론정보대학원

4) 김선. (2020). 『플라스틱 오염에 대한 언론 프레임경향 연구 : 신문사와 방송사에 나타난 프레임 경향 분석 중심으로』. (5,6). 성균관대학교 언론정보대학원

주는 요소이다. 이 내용은 다음과 같다.

미국인들이 1년 동안 사용하는 290억 개의 플라스틱이 페트병을 만들기 위해서 원유가 필요하다. 플라스틱 페트병 중 5개는 재활용이 되지 않는다. 플라스틱 페트병은 자연 상태에서 완전히 분해되는데 약 450년이 걸린다.⁵⁾

해양대기청 소속으로 하와이에서 근무했던 거북 전문가 조지 발라즈는 1985년 바다거북 79건의 사례에서 뱃속에 다양한 종류의 플라스틱 쓰레기가 가득 차 있는 것으로 확인했다. 죽은 거북을 부검하면서 지중해의 연구자들은 거의 80퍼센트의 거북이 해양쓰레기, 주로 플라스틱을 삼킨 것을 발견 했다. 이제는 많은 생물이 뜻하지 않게 플라스틱을 먹는다는 사실이 알려져 있다. 또 2011년 3월 일본 쓰나미로 인해서 해아릴 수도 없을 만큼 많은 플라스틱이(일단 20만 채의 가옥과 그 속의 내용물이 바다로 휩쓸려 나왔다.) 태평양으로 유입되었다는 사실도 알려져 있다. 해류와 바람은 이 쓰레기를 심해 서식지로 광범위하게 흩뿌릴 것이고 많은 쓰레기가 먹이로 오인되어 소비될 것이다. 우리는 플라스틱 쓰레기가 생물의 뱃속에 어떤 기계적 피해를 일으킬 수 있는지 알 수 있다. 하지만 우리는 그 동안 중요한 문제를 회피해왔다. 이제는 인간을 포함해 이 세상에 살고 있는 것들, 그리고 세상 자체가 플라스틱에 중독되고 있는 것은 아닌지 생각해 볼 때이다.⁶⁾

본 연구자는 이 많은 쓰레기 양으로 바다 속에 고통 받고 있는 물고기의 모습을 소품을 통해 이미지적이고 직접적인 표현으로 플라스틱의 사용이 당연한 문제라는 것을 알면서도 무분별하게 사용하는 인간의 행동으로 그것이 먹이가 된 물고기와 미래의 후세를 위해서라도 환경오염의 주원인인 플라스틱 사용 문제의 심각성을 다시 생각해 볼 수 있도록 유도하는 것이다.

5) 데이비드 드 로스차일드. (2013), 『플라스틱 바다를 구해줘』, 우진하(역), (117). 북로드.

6) 찰스 무어, 커샌드라 필립스. (2012). 『플라스틱 바다』, 이지연(역), (281,283,300), 미지북스.

2.2.2. 작품 제목 Blue에 대한 이론적 배경

모든 색채는 지각하는 사람들에게 어느 정도의 기호 감정과 함께 심리적 효과도 일으킨다. 이 감정은 개별적이므로 색채 자체에서 오는 것도 있고, 색채간의 조화나 어떤 사물에 대한 연상 작용에서 오는 경우도 있다. 이처럼 색채는 단순히 감각적 변별의 대상이 될 뿐만 아니라, 색채를 지각하는 사람들에게 따뜻하다, 밝다, 무겁다, 위험하다, 안전하다, 기쁘다, 차갑다, 등과 같은 색채감각을 주며, 그 외의 다른 심리적 효과인 ‘색채감정’을 주기도 한다.

『바다耽色』 시리즈 모든 작품에 나타나고 있는 자연의 색, 즉 바다와 하늘의 색인 청색을 살펴보면 다음과 같다. 색을 보고 느끼는 정도, 느낌, 반응 등에는 개인차가 있다. 그러나 보통은 차가운 색은 긴장감을 유발시키고, 불안감이나 초조감을 주며, 수축과 후퇴성을 지닌다. 빨강-주황-노랑-연두-초록-파랑-흰색의 순서로, 즉 과장이 긴 쪽이 따뜻하게 느껴지고 과장이 짧은 쪽이 차갑게 느껴지는 것이 보통이다. 컬러의 따뜻함과 차가움은 일반적으로 노랑 또는 파랑으로 향하는 경향을 말한다. 파란색에 가까울수록 차가운 느낌을 받고, 보는 사람으로부터 멀어지려는 운동을 하는 것이다.⁷⁾

‘파란색’은 사전적 정의에서 하늘이나 바닷물과 같은 구체물에 비교되며 밝고 선명한 색으로 풀이된다. 이러한 ‘파란색의 지각적 속성이 사람을 대상으로 비유될 때에 긍정적으로는 당당함 세력, 포부를 비유하는 의미를 파생되며, 부정적으로 냉랭한 기색, 사나운 기운 등으로 나타나기도 하였다. 다만 그 의미가 사람의 인색을 통해 파생될 때에는 부정적인 의미가 주를 이루는 것을 알 수 있었다. <표12>는 ‘파란색’의 연상 언어이다. 구체적 연상으로는 바다, 호수, 물 등이 나타났다으며, 추상적 연상으로는 젊음, 평화, 희망 등을 확인할 수 있었다. 다만 색채의 색이 짙어질 경우 어두움, 쓸쓸함, 보수적 등의 부정적인 연상 언어가 나타나기도 함을 확인하였다.⁸⁾

7) 안정희. (2012). 『色으로 바라 본 바다풍경 : 바다 耽色중심으로』. 상명대학교예술디자인대학원 석사학위논문

8) 심혜연. (2020). 『한국어 색채 관용표현의 인지의미론적 연구』. 한국외국어대학교대학원 석사학위논문

[표 2-1]. 논문의 표<12> 자료⁹⁾

색상	자료	구체적 연상	추상적 연상	
파란색	정지현 (1986:46)	물, 바다, 하늘, 호수	냉정, 명상, 성실, 심원, 이지, 청징, 평정유구	
	문은배 (2005:215)	<div>밝은색</div> <div>상상, 신, 젊음, 조용함, 평화, 하늘</div>	<div>순색</div> <div>냉정, 이상, 젊음, 진리, 희망</div>	<div>어두운 색</div> <div>고독, 근심, 반성, 보수적, 쓸쓸함, 어두움</div>

작품 『Blue』에서 바다 속 환경오염 주원인인 플라스틱으로 피해 받고 있는 물고기의 현실을 바탕으로 한 연구의 목적이다. 바다를 배경으로 설정하고 푸른색을 연상케 한다고 판단하며 작품 제목을 ‘Blue’로 설정하였다.

2.2.3. 컨템퍼러리 발레

본 연구자는 환경오염에 주원인인 플라스틱을 중점으로 피해 받고 있는 물고기의 현실의 심각성을 관객들에게 소통하고 공감을 얻기 위해 소품 활용방법과 컨템퍼러리 발레 성향의 작품을 안무하였다.

1960년대 이후 미국의 예술가들 사이에서 퍼져나간 ‘포스트모더니즘’(Postmodernism)이라는 예술 사조를 일컫는 단어는 미국의 건축가이자 비평가인 찰스 젠크스(Charles Jencks) 1978년 건축 디자인 Architectural지에 발표한 논문에서 포스트모던 양식과 말기 모던양식을 구분하면서부터 오늘날의 의미를 갖추게 되었다. 젠크스는 포스트모더니즘 양식이 이중 약호 된 (dualcoded) 스타일, 대중성, 다원성, 복잡성, 개별적인 혼합미학, 역사성, 콜라주의 부조화로 특징 지워진다고 언급하였다. 이한 탄츠테아터의 상호매체성, 몽타주와 콜라주 등으로 나타나는 혼합성은 컨템퍼러리 댄스의 시작이 되었다. 그것은 또한 전 유럽으로 퍼져나가 오늘날의 무용예술의 양상으로 나타나게 되었다. 이는 포스트모던시대의 춤의 특징과도 연관 지어 볼 수 있으며, 이러한 현상은 20세기 후기의 모든

9) 심혜연. (2020). 『한국어 색채 관용표현의 인지의미론적 연구』. 한국외국어대학교대학원 석사학위논문

사회현상에서 찾아 볼 수 있는 해체 (deconstruction)로 관련지어 볼 수 있다.¹⁰⁾

연구자는 컨템퍼러리 발레 스타일 안무가들 중 윌리엄 포사이드 발레 윌리 스타일의 성향을 작품에 내제시켰다.

윌리엄 포사이드는 박물관, 기차역, 갤러리 등 확장된 외부 공간에서 사물과 사람의 조화, 사람을 움직이게 하는 신체오브제 또는 사물의 배치로 동시간적 표현예술의 특징을 보여주었다. 또한 1994년 제작한 즉흥테크놀로지(Improvisation Technologies: A Tool for the Analytical Dance Eye) CD-rom 과 2009년 제작한 '동시성 물체들(Synchronous Object)은 타 예술장르와의 학문적 교류이며 테크놀로지를 예술작품의 오브제로서 수용한 대표적 예라고 할 수 있다. 이렇듯 윌리엄 포사이드는 무용수의 신체적인 움직임을 포함하여 물체, 테크놀로지 또는 환경을 이용한 오브제 사용범위를 확대하여 안무에 대한 개념을 새롭게 확립 해 나갔다. 그는 즉흥에 대해서 '춤의 언어와 무용수의 언어를 병치시키는 것'이라고 정의 하였다. 하나의 모티브가 여러 가지 상황들에 맞추어 변화하는 것으로 구성 되는 그의 작품을 통하여 영속적인 예술을 증명한다. 클래식 발레의 테크닉을 모방하고 있지만 표현 형태에 있어서는 끊임없이 변화하고 발전해가고 있다. 또한 새로운 작품을 발표 할 때마다 안무의 새로운 페이지가 열리고 현재까지의 발레 형식에는 볼 수 없는 '포사이드 발레'를 확립하였다.¹¹⁾

윌리엄 포사이드는 오늘날 컨템퍼러리 발레의 대표적 안무가로, '새로운 발란 신'이 라는 수식어를 가지고 있다. 안무 구성의 요소는 클래식 발레의 언어이며 동작들의 가장 기본적인 토대가 되지만 안무와 춤을 새롭게 해석하고 만드는 능력과 광범위한 활동영역은 그것을 뛰어넘는 복합적이고 다양한 방식으로 나타난다. 그래서 그는 발레의 동작과 다음 지점으로 가는 과정에서의 어떤 움직임이라도 새로운 춤으로 만들어질 수 있는 가능성을 열어준다.¹²⁾

포사이드의 작품에서 발레 동작은 균형을 벗어나고 기이하고 부자연스러운 즉

10) 신민정. (2018). 『윌리엄 포사이드의 안무 성향에 관한 고찰』. 한국예술종합학교 예술전문사학위논문.

11) 부세희. (2018). 『「Heterotopia」에 나타난 오브제의 특성』. 부산: 부산대학교 대학원 석사학위논문

12) 신민정. (2018). 윌리엄 포사이드의 안무 성향에 관한 고찰. 『한국예술종합학교 예술전문사학위논문』.

각적인 움직임으로 나타나며 무대에서의 긴장감을 조성한다. 발란신의 작품에서 발레의 안무를 위한 무용수의 완벽한 표현성이 주된 방법으로 접근되었지만 포사이드는 동작을 세부적으로 쪼개 다른 방향으로 보내면서 발레동작을 다시 배열하는 특성을 통해 다른 분위기의 극적 긴장감과 접근법을 보여주며 관객에게 춤에 대해 생각하는 지성을 요구하도록 만들었다. 소리와 텍스트 활용, 무용 텍스트는 좁게는 신체, 움직임, 시간, 공간 등 무용의 제반 구성요소들을 통해 작품을 표현하며, 넓은 의미에서는 무용 자체를 하나의 텍스트로 간주하여 다른 분야의 텍스트들의 상호 작용으로 이루어지는 작업이라 볼 수도 있다. 포사이드의 발레 세계에서 발레는 하나의 텍스트로서의 역할을 하며 음악이나 소리는 무대에서 격하되지 않고 동등한 위치에서 또한 작품을 구성하는 역할을 한다. 이것을 음악적인 면에서 소리의 구조나 스코어(score)의 진행 단계로 자세히 뜯어보지 않는 이상 현상적인 면으로 설명하기는 어려우나 포사이드는 독일 작곡가 톰 윌렘스(Thom Willems)와의 작업을 통해 생생한 음악적 작업을 시간적 흐름과 함께 하가는 춤의 일부분으로 나타내고 있다. 포사이드가 발레를 하나의 구조와 기호로서 바라보고 있다는 관점은 그의 안무에서 두드러지는 차원과 공간의 활용이나 움직임의 해체와 분절, 공간에 설치된 물체를 경험하고 그 환경 속에서 반응하는 무용수가 아닌 참여자들의 동작들로부터 그것을 드러나게 된 메커니즘(mechanism)을 해석하여 춤에 접근하는 새로운 방식을 찾을 수 있다는 연결점을 준다. 차원과 공간, 환경에서 반응하는 움직임은 반드시 춤에 묶여 있는 것이 아니며 올바른 방법 또한 존재하지 않기 때문이다. 그리고 포사이드는 이를 통해 불규칙적이고 예상하지 못한 것에서 안무의 아이디어를 얻고 그것들을 통합시켜 정렬을 통해 새로운 규칙을 생성해 내는 것으로 설명할 수 있다. 윌리엄 포사이드의 작업에서 나타나는 움직임의 원리에 대한 대표적인 키워드인 자기수용감각(proprioception), 탈초점(disfocus), 시선(gaze)의 활용, 파편화와 통일성(fragmentation and unity)가 있다.¹³⁾

13) 신민정. (2018). 윌리엄 포사이드의 안무 성향에 관한 고찰. 『한국예술종합학교 예술전문사학위논문』.

2.3. 작품에 내재된 컨템퍼러리 발레와 표현 방법

본 작품은 컨템퍼러리 발레 스타일의 윌리엄포사이드의 안무 성향의 영감을 받아 작품에 내제 시켰다. 포사이드의 즉흥과 움직임의 범위를 넓히는 것을 움직임을 구사하는데 많이 반영하게 되었으며 연구자와 무용수와 발레를 기반으로 하여 이들만의 움직임을 고안 하였다. 언급한 구조, 장면전환, 부자연스러운 균형을 벗어나고 기이한 움직임으로 즉각적으로 표현하여 무대에서의 긴장감을 의도 하였다. 이러한 요소들을 어떻게 표현방법으로서 작품에 스며들어 표현하는지 분석했다.

2.3.1. 구조

작품의 구조는 4장의 장면으로 1장-2장3장-4장순으로 진행되며 인간이 버린 플라스틱으로 인한 물고기가 받고 있는 위기와 고통을 표현하는 과정을 담았다. 전체적으로 기승전결로 절정과 하강, 마지막으로 인물의 등장으로 직접적인 묘사로 장면을 구성하였다.

인간이 사용하고 버린 플라스틱으로 바다는 물들고 있다. 먹고 불편함을 느끼며 토해내고 또 다시 먹어버려 결국 죽음까지 이르는 물고기, 지금 현재 바다 속 환경오염에 문제성을 보여주는 형식이다. 본 작품의 이해도를 높기 위해 플라스틱과 바다를 표현하기 위해 소품을 사용하였다. 다음 [표 2-2]로 정리할 수 있다

[표 2-2]. 작품의 구조

장	이미지	표현방법	시간
1장	발견, 호기심	배가 가득 찬 무용수가 앉아있는 무용수에게 페트병을 떨어트린다. 촉각, 미각, 후각, 청각으로 느낀 무용수는 결국 먹어 가득 찬 모습을 표현함	2분
2장	신체의 불편함 플라스틱=페트병	페트병으로 가득 찬 배의 모습을 표현, 움직임에 제한과 불편함, 고통, 힘듦을 표현	5분
3장	비겁한 모순의 순환 바다=비닐	비닐로 빨려 들어감으로 1,2장에 보여 진 무용수들은 바다 속 물고기라는 걸 표현. 아름다운 물고기, 고통스러운 물고기 표현	5분
4장	인간=물고기	페트병이 던져짐으로 물고기의 죽음, 사람이 나와 물을 마시고 물고기에게 던짐으로 인간이 사용한 플라스틱으로 현재 바다 속 물고기의 위기를 표현	3분

2.3.2. 인물의 행동

본 연구자는 작품 「Blue」에서 인간의 편리를 위해 사용하는 플라스틱 사용으로 인한 환경오염이 바다와 물고기에게 끼치는 심각성을 인간=물고기, 플라스틱=페트병, 바다=비닐 이라는 세 가지의 키워드로 움직임 형식 및 방법을 갖추고자 하였으며 전체적으로 크게 4장의 틀로 구성으로 나누고 무음과 2곡의 음악을 사용함으로 장의 전환을 구성하였다. 또 계기로 사용하였다.

무음이란, 단어 자체의 해석만을 따르면 음악이 없는 음악으로 풀이된다. 표현의 주체로 남겨진 무용은 음악을 사용하되 음악과 무용의 결합의 형식이 아닌 움직임과 표현의 결합으로 그 목적을 달리 하였다. 그리고 무용에 있어 음악은 효과를 위한 선택적 사항이지, 필수적 사항은 아니라 인식했다. 결국, 이는 다양한 무용음악의 시도를 가능하게 하였고, 움직임의 자율성을 확보하기 위한 무음 사용으로 이어지게 되었다. 음악이 무용에서 어떠한 역할을 하고 있는지 좀 더 자세히 살펴보면 우선 음악은 동작의 난이도, 전진과 후퇴, 힘의 강약, 흥분과 평정, 심각함과 쾌활함 등을 암시하거나 표현할 수 있으며 연상 작용에 의한 사고의 단계를 표현시킴으로 구체화 시키는 작용을 한다.¹⁴⁾

작품에 있어서 음악을 사용하지 않는 것이 표현하고자 하는 무용수에 게 집중될 수 있게 만들 수 있으며, 무음에서의 무용수의 움직임 소리, 숨 소리만으로도 음악일 수 있는 효과를 줄 수 있다. 본 연구자의 작품에서 1장 첫 부분에서 소품을 이용하기 때문에 오로지 소품에서만 나는 소리를 이용하고 싶어 음악을 사용하지 않았다. 3장에서 무용수가 페트병을 토해내는 모습을 반복하다 쓰러지고 바다로 빨려 들어가는 모습을 섬세하고 바다로 들어가는 모습을 직접적으로 보여주기 위해 무음을 선택하였다. 4장 페트병이 던져지고 인물이 나와 물을 마시는 장면의 표현을 극대화시키기 위해 음악을 사용하지 않았다. [표 2-3]으로 다음과 같이 움직임 표현방법을 정리하였다.

14) 정혜정. (2005). 무용창작에 있어서 무음악 사용의 효용성에 관한 연구. 『한국예술종합학교 예술전문사학위논문』, pp.25, 27.

[표 2-3]. 움직임 표현 방법

동기	표현방법	기대효과
시간 (Time)	멈춤, 느리게, 정지, 빠르게, 순간적, 반 복하기	동작을 순간적으로 멈추고 반복하며 정지 시키며 움직임의 이미지를 강조, 움직임의 속도를 조절함으로써 지루함과 정확한 의 도와 감정을 전달하고자 하였다.
공간 (space)	고통 받고 있는 물고기 바다 속의 공간	-비닐 속에서 아름다운 물고기, 고통스러 운 물고기를 상 하수 직선으로 교차하며 대조적으로 잘 드러내고자 하였다. -비닐 속에 바람을 일으켜 작은 동그란 공간을 만들어 큰 바다에 물고기들이 있 을 공간이 얼마 남지 않음을 효과적으로 나타내고자 하였다.
에너지 (Energy)	접촉, 전달을 이용한 에너지 사용	서로 기대고 밀고 당겨주며 힘을 주고받 아 강, 약을 조절하고 신체를 겹치고 연결 하면서 움직임의 폭을 넓혀주어 감정을 극대화 시켜주었다.

2.3.3. 장경

2.3.3.1. 의상

무대의상은 인체에 입혀진다는 기본적인 사실을 항상 고려해야한다. 인간은 나이에 따라 신체적 특징을 보이며, 또한 직업의 영향도 받게 된다. 의상에 따른 연기자의 자세 변화도 연구할 필요가 있고 무대에서 노래하거나 춤을 추게 될 경우에는 호흡과 동작이 자유로워야 한다. ¹⁵⁾

본 작품에 있어서 의상은 2명의 무용수가 같은 의상을 맞춰 사용하며 특별한 장식이 없이 단순한 색감을 선택하며 바다와 물고기의 이미지를 주기 위해 아래 [그림 2-1], [그림 2-2]와 같이 푸른색 계열, 오염으로 물든 느낌을 검정색을 선택하여 표현하였다. [표 2-4]. 의상세부분석 표로 정리할 수 있다. (무용수 1,2 의상 동일)

15) 조혜영. (1996). 『무용 공연작품을 위한 의상연구 : 마사그라함과 머스커닝햄의 작품 의상을 중심으로』 (6). 조선대학교 대학원 석사학위논문.

[그림 2-1]. 의상
앞면

[그림 2-2]. 의상
뒷면

[표 2-4]. 의상 세부 분석

	상의	하의
형태	<ul style="list-style-type: none"> -페트병을 넣기 위해 목 라인을 라운드 모양을 사용함 -바다 속 물고기 표현을 위해 밑단과 긴팔의 소매의 물결 디테일이 들어간 상의를 사용함 	<ul style="list-style-type: none"> -다리 움직임의 자유로움을 위해 허리라인과 바지 끝 라인에 주름이 잡힌 항아리 모양의 바지를 사용함 -물고기의 꼬리 모양을 표현을 위해 바지와 통일성을 주도록 종아리 라인으로 올라오는 양말을 사용함
색상	<ul style="list-style-type: none"> 바다, 물고기의 이미지를 주기 위해 푸른색, 하얀색으로 물 나염이 들어간 상의를 사용함 	<ul style="list-style-type: none"> -전체적인 느낌을 어둡게 만들어서 오염이 되가는 과정을 사실적으로 보여주기 위해 검은 색상의 하의를 사용함. -바지와 통일성을 주기 위해 검은 색 양말을 사용함
재질	<ul style="list-style-type: none"> 부드럽고 쫄쫄한 골지 소재로 페트병이 들어가고 빠질 수 있도록 선택하였다. 	<ul style="list-style-type: none"> 천의 재질로 허리라인과 다리 밑단을 잡아주고 항아리 모양으로 상의에만 넣은 페트병을 다리에도 넣어져 오염됨을 의도함

2.3.3.1. 조명

무대조명이 극적 가치 효과를 직접적으로 표현하기 위해서는 빛의 조절이 필요하다. 그 빛을 조절하기 위한 기본적 원리에는 강도(intensity), 분배(distribution), 색(color), 움직임(movement)등이 있다.¹⁶⁾

작품의 전체적인 조명은 역광(Back light)과 두광(Top light)을 사용하여 2명의 무용수의 소품에 집중 될 수 있도록 하였다. 1장과2장에서는 무거운 분위기를 연출하는 동시에 동 선을 이동할 때에 조명이 점점 커졌다 줄어들도록 변화 시켰다. 3장의 바다의 이미지를 시각적으로 보여주기 위해 은은하면서도 따듯함, 차가우면서도 강렬한 조명의 색과 움직임 사용과 4장에서는 3장과 연결하여 두광을 주로 사용하여 작품의 전체적 분위기를 조성하였다.

[표 2-5]. 작품에 사용한 조명의 유형

조명 방향	특징	효과
역광 (Back light)	피사체의 뒤쪽에서 비추는 조명	-윤곽이 선명하게 드러나며, 배경에서 분리되어 드러난다. -역광은 신비함, 엄숙함, 환상적인 느낌 등을 표현한다.
두광 (Top light)	피사체의 머리 위에서 비추는 조명	-피사체를 짧게 보이게 만든다, -특별한 구역이나 강조 등을 위해 독립적으로 표현하는데 사용한다. ¹⁷⁾

2.3.3.3. 음악

무용이란 음악에 맞추어서 연구하는 것, 음악에 맞추어 움직이는 것, 그리고

16) 신호. (2007). 『조명을 통한 무용 예술의 무대 공간 시각화 방안 연구』. (10). 상명대학교 석사 학위논문.

17) 신호. (2007). 『조명을 통한 무용 예술의 무대 공간 시각화 방안 연구』. (10). 상명대학교 석사 학위논문.

음악의 느낌을 표현하는 것, 음악을 시각화 한 것이라고 생각할 만큼 무용이 음악에 의존하는 바는 크다. 음악과 무용은 서로 독립하여 존재하는 예술이긴 하나 이렇듯 매우 밀접한 관계를 지니고 있기 때문에 음악은 무용에 어떤 배경과 차원 및 깊이를 줌으로써 무용을 도울 수 있다.¹⁸⁾

본 연구자 작품에서는 총 2개의 음악이 사용되었다. 먼저 1장 부분에서는 무음으로 소품 플라스틱을 활용하여 이미지와 소리를 동시에 직접적으로 표현했으며 2장은 부드럽다가도 강, 약 이 조절되는 음악으로 신체의 불편함을 점점 느끼는 것을 표현하기 위해 긴장감 있는 음악을 선택하였다. 3장은 확실하게 바다라는 시각, 청각 적으로 전달하기 위해서 사용하였다. 4장은 1장과 똑같이 무음으로 소품의 소리만으로 이용하여 표현하고 싶었다.

1. Olafur Arnalds의 Undir

전반적으로 서정적인 멜로디로 잔잔하면서도 강, 약 조절이 되어 페트병을 먹고 토해내고 먹는 장면들을 더 명확하게 보여줄 수 있었고 감정과 몰입도가 끊기지 않고 장과의 연결성이 좋다고 판단하여 음악을 사용하였다.

2. Claude Achille Debussy의 Clair de Lune 피아노 반주, 바다소리 편곡

이 음악은 피아노 반주에 깊은 바다 소리가 추가된 편곡한 음악이다. 소품으로 시각적으로 보여주는 동시에 음악을 통해 청각적 효과로 바다의 이미지를 직접적으로 표현하기 위해서 이 음악을 사용하였다.

2.3.3.4. 소품

작품에 있어서 의도 및 내용을 움직임으로 보여주는 것에 한계가 있다고 생각 했고 조금 더 명확하게 이미지로 전달함으로 이해도를 높이기 위

18) 김명신. (1995). 『무용에서의 움직임과 음악의 요소가 작품의 인상에 미치는 영향』 (10). 이화여자대학교 교육대학원 석사학위논문.

해 사용하게 되었다.

작품 진행과정에 있어 오브제를 통하여 주제 전달을 할 수 있으며, 이때 오브제는 무용수와 더불어 중요한 의미전달자가 된다. 작품 속에서 오브제는 안무가에 의해 의미의 확장을 이루어 감상자가 예측하지 못한 상황을 만들어내고 작품 속에서 시각적, 조형적, 공간적 효과 또한 의도하게 되는 것이다.¹⁹⁾

배가 가득 차 있는 무용수가 앉아있는 무용수에게 페트병을 떨어트려 준다. 그걸 발견한 무용수는 시각, 청각, 촉감을 이용해 호기심을 가지고 점점 그걸 배 속안으로 넣어버린다. 2명의 무용수는 배가 가득 차 신체의 불편함을 보여준다. 폭 3m, 가로 30m 비닐로 3장의 바다 이미지를 시각적으로 보여주고 싶었으며 1,2장에 보여진 무용수들은 바다 속 물고기들이라는 걸 보여주기 위해 사용하였다. 4장 막 안에서 약 200개의 페트병들이 상 하수에서 무대 안으로 던져진다. 한 명의 사람이 나와 물을 마시고 페트병을 센터 무용수에게 던지면 마무리가 된다. 플라스틱의 사용, 쓰레기를 버리는 습관, 환경오염의 주범은 인간들이었음을 명확하게 보여주고 싶어 직접 사람들이 버린 페트병을 가지고 활용하게 되었다. 아래 [그림 2-3], [그림 2-4]에서 확인할 수 있다.

[그림 2-3]. 소품

(폭 3m, 가로 30m 비닐)

[그림 2-4]. 소품

(약 200개 페트병)

19) 이남정. (2010). 『오브제의 상징적 표현에 관한 연구 -Pina Bausch 작품 중심으로-』.(22). 경성대학교 교육대학원 석사학위논문.

Ⅲ. 연구작품의 분석

3.1. 1장: 발견, 호기심

3.1.1. 내용 및 안무 의도

배가 가득 찬 무용수가 페트병들을 떨어트린다. 그걸 발견한 무용수는 호기심을 가진다. 페트병이 이들에게 어떻게 쓰여 지는가 내용을 담고 있으며 페트병을 가지고 후각, 촉각, 청각의 이미지를 보여주며 결국 입 속으로 들어가 배가 가득 찬 모습으로 이들에게는 먹이가 되었음을 표현한다. 먹지 말아야 할 것을 먹어 버린 것을 상징적으로 보여주고자 하였다.

3.1.2. 움직임 구성 및 표현

[그림 3-1]. 페트병 떨어트리는 장면

[그림3-2.] 페트병 발견, 호기심
(청각, 후각, 촉각)

[그림 3-3]. 페트병 먹는 장면

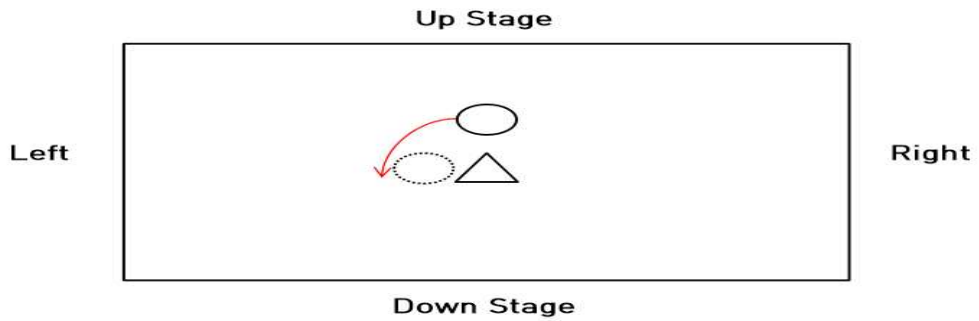

[그림 3-4]. 가득찬 배의 모습

[그림3-1], [그림3-2], [그림3-3], [그림3-4] 와 페트병을 떨어트려 앉아있는 무용수는 발견하고 호기심을 가진다. 청각, 후각, 촉각으로 여러 방법으로 페트병에 관심을 가진다. 마지막에는 먹는 장면을 연출해 배 속이 가득 찬 이미지 주었다. 크고 강한 움직임과 동선의 이동 보다는 페트병을 중점으로 보여줄 수 있도록 하였다. 앞으로 나올 등장인물의 기호와 동선 방향 색깔로 구분하였다.

[표 3-1]. 등장인물 기호 및 동선 방향 색깔

기호	등장인물	동선 표시 색깔
○	무용수1	→
△	무용수2	→
□	오브제	

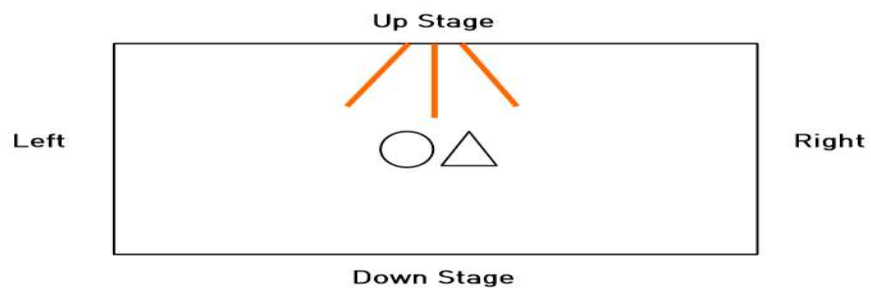
[그림 3-5]. 1장 동선

3.1.3. 음악

무음으로 진행되고 약 6개의 페트병이 하나 씩 바닥으로 떨어져 나는 소리를 의도하였다. 또한 앉아있는 무용수는 페트병을 구기고, 비비고, 떨어트려 소리를 내어 페트병의 명확한 모습을 보여주도록 의도하였다.

3.1.4. 무대 장치 및 조명

두광(Top light) 조명으로 두 무용수에게 집중 될 수 있도록 무대 공간이 다 들어나지 않도록 하였고 푸른색과 흰 조명이 섞여 사용하고 전체적으로 어두운 분위기를 조성하려 하였다.

[그림 3-6]. 1장 조명플랜

3.2. 2장: 신체의 불편함

3.2.1. 내용 및 안무 의도

먹이 인줄 알고 먹었던 것이 굶주림을 해소하는 것이 아니라 점점 배만 커질 뿐, 플라스틱으로 가득 차버린 이들의 배의 불편함을 표현한다. 페트병이 의상 안으로 들어감으로서 신체의 불편함을 바디 컨택 (body contact)을 사용하여 두 무용수는 배의 무게, 떨어짐, 반복의 움직임의 표현을 보여주는 동시 무대 동선 이동으로 각 자의 신체의 불편함을 보여주도록 하였다. 결국은 먹지 말아야할 것을 먹어버린 이들은 먹고 토하고 다시 먹는 것을 반복하게 된다. 플라스틱은 사라지지 않고 자꾸 생겨나 이들은 또 다시 먹을 수밖에 없는 모습을 보여준다.

3.2.2. 움직임 구성 및 표현

[그림 3-7]. Stage LD 동선이동,
바디 컨택

[그림 3-8]. 배의 무거움 표현

[그림 3-9]. 일어서 고조되는 장면

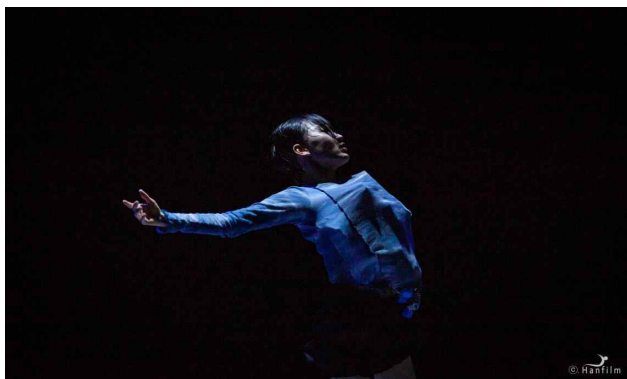
[그림 3-10]. ○ Stage LD
괴로움 표현

[그림 3-11]. 페트병 토해내며 퇴장

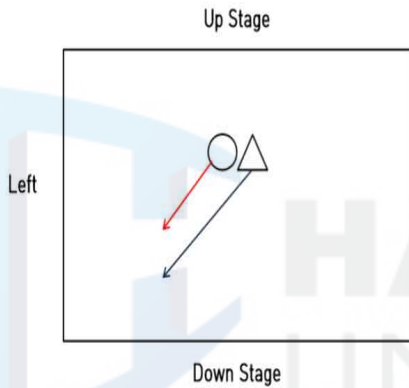

[그림 3-12]. 페트병 다시 먹는 장면

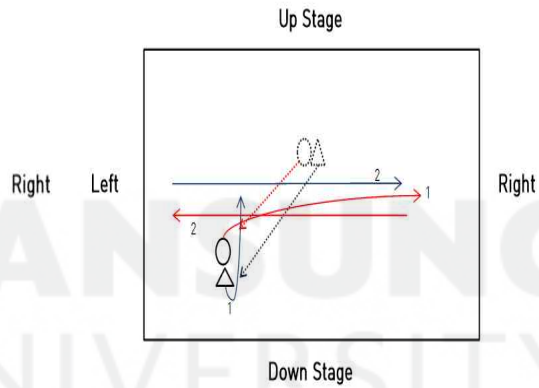

[그림 3-13]. 2장 마지막 배가 가득 찬 장면

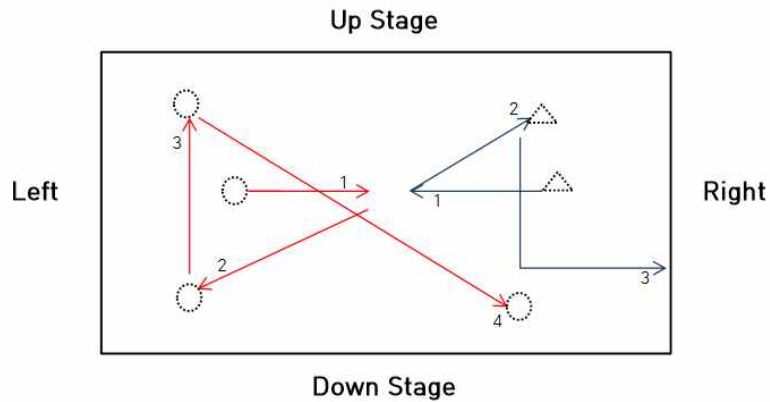
[그림3-7], [그림3-8] 페트병으로 가득찬 배로 신체의 불편함을 연출하였다. 배의 무게로 표현함으로 낮은 움직임과 플로어 움직임으로 보여준다. [그림3-9] 점점 일어서면서 움직임이 격해지며 [그림3-10], [그림3-11] 와 같이 동선 이동을 통해 각자의 고통스러움을 표현했다. 페트병을 토해낸 무용수만 퇴장하고 남아 있는 무용수는 신체의 불편함을 느끼면서도 널브러져 있는 페트병으로 다가가 먹어버린다. 자꾸만 생겨나는 페트병 그리고 그걸 또 다시 먹어버리는 모습으로 위험한 모습을 표현하고자 하였다.

[그림 3-14.] 2장 동선 1

[그림 3-15]. 2장 동선 2

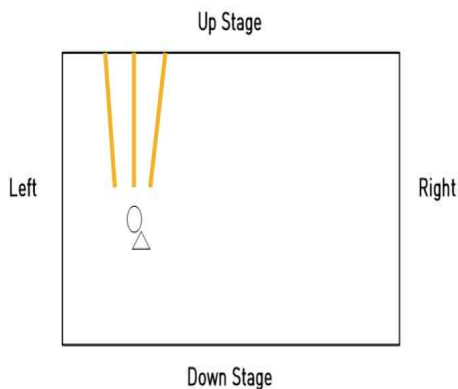
[그림 3-16]. 2장 동선 3

3.2.3. 음악

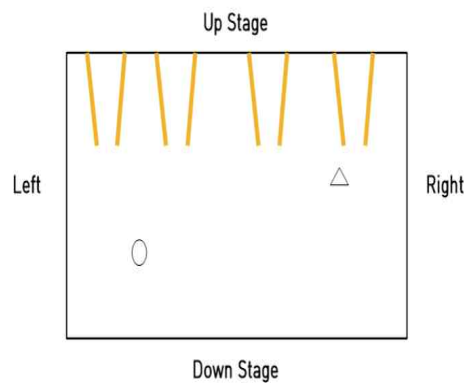
1장 무용수가 동선 이동 후 포즈를 취하면 Olafur Arnalds - Undir 의 음악이 시작된다. 잔잔한 하면서도 어두운 분위기를 조성하여 플로어 패턴의 움직임으로 바디 컨텍 전계와 연결된다. 점점 일어나게 되면 점차적으로 멜로디가 고조되어 높은 음이 올라오며 다시 잔잔한 어두운 분위기를 조성하고 점점 소리가 작아지며 마무리된다.

3.2.4. 무대 장치 및 조명

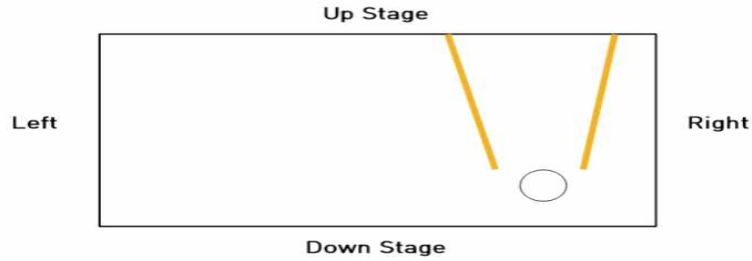
1장의 두광(Top light) 과같이 플로어 움직임 동시 바디 컨텍으로 무용수를 집중적으로 나타내었다. 점점 일어서게 되면서 두광과 역광을 동시에 사용하여 어두운 분위기지만 파란색과 흰 조명이 섞인 조명을 여러 개 사용하여 전체적으로 공간을 비추도록 하였다. 2장의 마지막 장면에서는 한 명의 무용수에게 집중적으로 보여줄 수 있도록 1장과 똑같이 두광 조명을 사용하였다.

[그림 3-17]. 2장-1조명플랜

[그림 3-18]. 2장-2 조명플랜

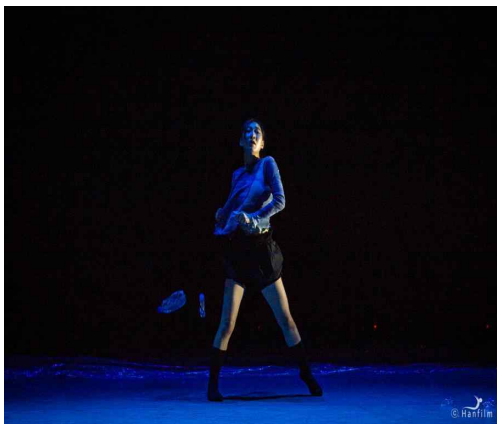
[그림 3-19]. 2장-3 조명플랜

3.3. 3장: 비겁한 모순의 순환

3.3.1. 내용 및 안무 의도

페트병으로 가득 차 고통스러움을 느끼면서도 널브러져있는 페트병을 찾아간다. 1장의 처음 부분인 후각, 촉각, 청각의 이미지를 보여주며 다시 페트병을 먹는다. 먹지 말아야 할 것을 먹어버린 탓에 또 다시 고통스러워 하며 결국에는 토해내며 비닐의 오브제 안으로 들어간다. 1,2장에서 연출한 역할은 바다 속 물고기임을 알려주는 중요한 장면이다.

3.3.2. 움직임 구성 및 표현

[그림 3-20]. 토해내는 장면

[그림 3-21]. 비닐 속 들어가는 장면

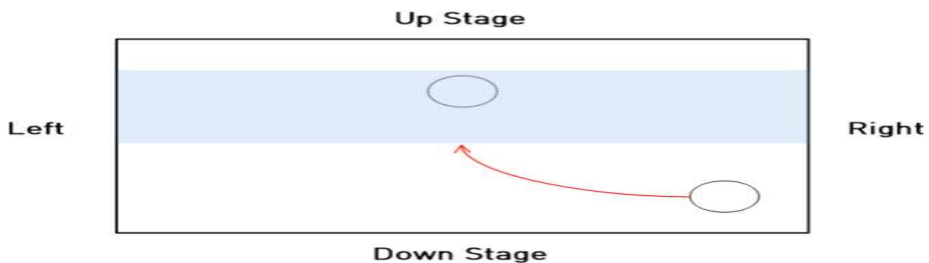

[그림 3-22]. 바다 속 표현

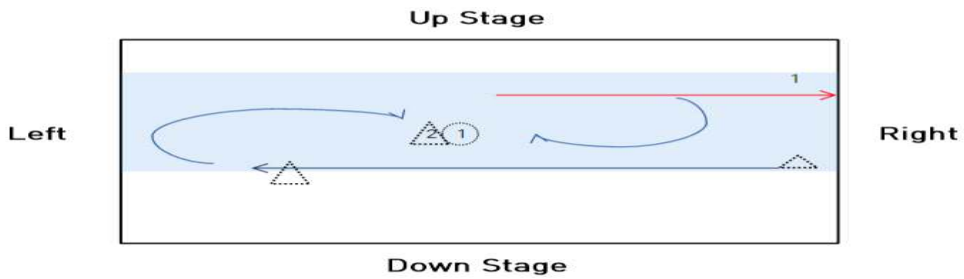

[그림 3-23]. 바다 속 물고기 움직임

[그림 3-20]과 [그림 3-21] 페트병을 먹고 고통스러워하며 토해낸다. 숨쉬기조차도 힘든 모습을 격렬한 효과를 나타내고자 높낮이와 다리나 팔을 무너트리는 동작과 몰아치는 이미지를 표현하기 위해 바닥을 끌고 강약 조절을 주어 바닥을 기어가는 동작으로 비닐 안으로 빨려 들어가는 느낌을 연출하였다. 비닐 오브제를 사용하여 관객들로 하여금 바다의 이미지를 명확하게 전달하기 위해 연출하였다. [그림 3-22], [그림 3-23] 1,2장에서 연출한 내용은 플라스틱으로 위기를 맞고 있는 현재 바다 속 현실이라는 이미지를 보여주기 위해 옆드려 등의 움직임과 호흡을 사용하여 비닐이 물결이 치는 느낌을 연출하고 양 손바닥을 붙여 위아래로 곡선을 이용하여 팔의 움직임으로 고래가 헤엄치는 모습, 발바닥을 붙여 들어 올리고 내리며 물고기의 꼬리의 이미지를 보여주어 바다, 물고기의 이미지를 묘사하고자 하였다.

[그림 3-24]. 3장 동선 1

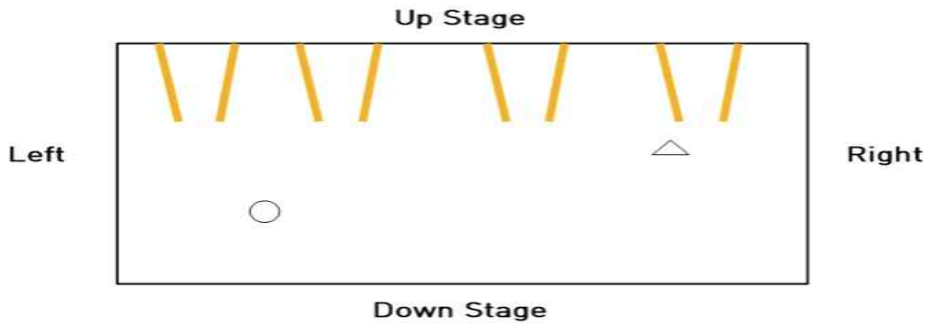
[그림 3-25]. 3장 동선 2

3.3.3. 음악

3장의 처음은 무음으로 1장의 처음 부분에 청각, 후각, 촉각으로 페트 병에서 나는 소리를 연출하였고 힘겨워하는 무용수의 호흡과 페트병을 토 해내 떨어지는 소리를 이용하며 비닐 안으로 들어가는 장면으로 비닐에서 나는 소리로 오브제 사용을 직접적으로 알리도록 하였다. 비닐 안으로 빨려 들어가는 동시 Debussy- Clair de Lune 편곡 음악이 시작된다. 잔잔한 피아노 반주에 깊은 바다 속의 소리가 함께 들린다. 바다라는 걸 비닐과 음악으로 이미지, 소리를 동시에 표현하기 위해 사용하였다.

3.3.4. 무대 장치 및 조명

2장과 마찬가지로 두광과 역광을 함께 사용하였다. 바다의 이미지를 명확하게 보여주기 위해서 연한 파란색과, 진한 파란색을 사용하여 바다의 이미지를 나타내고자 하였다. 파란 조명과 흰 조명을 섞어 파도, 물결처럼 보일 수 있도록 연출하였다. 무용수에게 집중적으로 보여줄 수 있도록 1장과 똑같이 두광 조명을 사용하였다.

[3-26]. 3장 조명플랜

3.4. 4장: 인간+물고기

3.4.1. 내용 및 안무 의도

플라스틱이 환경에게 얼마나 많은 오염을 주는지 알면서도 편리를 위해 여전히 남 일인 양 오늘도 여전히 플라스틱을 사용하고 있다. 결국 인간이 사용하고 버려진 쓰레기들은 바다 속 깊은 곳까지 물들어가고 있고 물고기들은 결국 플라스틱들로 인해 죽음까지 이르게 된다. 오브제 페트병들을 던짐으로 쓰레기를 표현하였고 사람이 나와 물을 마신 후 던지며 마무리 된다. 인간이 사용하고 버린 쓰레기들로 인해 바다 속 환경오염의 위기와 결국 우리에게 돌아올 것이라는 플라스틱 사용의 문제성을 인지케 하는 모습을 연출하였다.

3.4.2. 움직임 구성 및 표현

[그림 3-27]. 4장 페트병
던지는 장면

[그림 3-28]. 4장 물고기 죽음

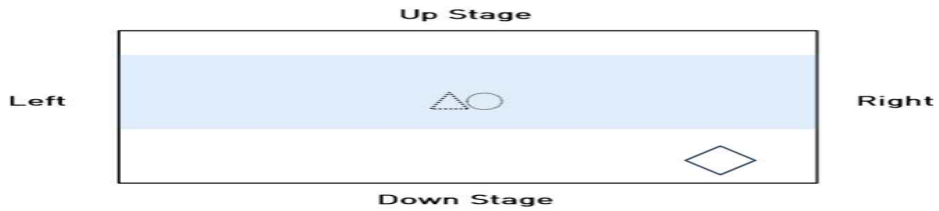

[그림 3-29]. 4장 물 마시는 장면

[그림 3-30]. 4장 던지는 장면

[그림 3-27] 막 안에서 약 200개 페트병들이 무대 안으로 하나 둘 던져지며 우르르 날아온다. 그 페트병에 맞고 문혀 그림 [3-28] 장면처럼 죽음까지 이르게 된다. [그림 3-29] 인간이 나와 물을 마시고 [그림 3-30] 던지며 작품이 마무리 된다. 쓰레기로 물 들은 바다, 죽음까지 이른 물고기 인간의 이기심으로 인해 현재 바다 속에 위기를 알리며 우리가 흔히 범하는 모순된 자각과 역시나 모순된 행동은, 이제 멈춰져야 하는 것을 표현하였다.

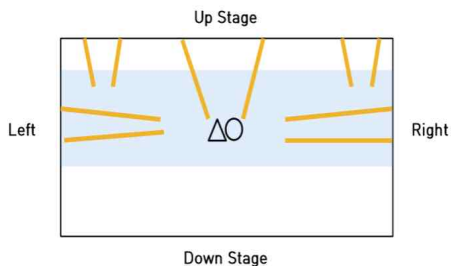
[그림 3-31]. 4장 동선

3.4.3. 음악

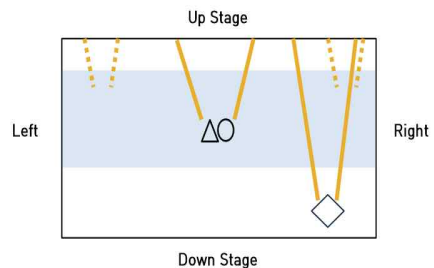
음악을 사용하지 않고 무음으로 진행된다. 작품의 의도인 플라스틱을 중점으로 약 200개의 페트병이 비닐 위로 던져지고 떨어지는 소리들만으로 이용하여 무거운 분위기와 긴장감이 전해질 수 있도록 무음을 선택하였다.

3.4.4. 무대 장치 및 조명

2장과 마찬가지로 두광과 역광을 함께 사용하였다. 파란색 흰색이 섞인 조명으로 바다의 이미지를 연출하며 사이드에서 화이트 역광 조명을 비추어 페트병을 명확하게 보이도록 했다. 동시에 죽음을 이룬 물고기에게 두광(TOP light)을 사용하여 집중적으로 강조될 수 있도록 표현하였다. Stage DR 두광 조명을 사용하여 인간이 나와 물을 마시고 물고기에게 던짐과 함께 암전으로 조명이 꺼지며 마무리된다.

[그림 3-32]. 4장 조명플랜

[그림 3-32]. 조명 플랜

IV. 결 론

본 연구는 바다 속 환경오염 주원인인 플라스틱을 소재로 제작된 무용 작품 「Blue」에 대한 작품 분석과 연구를 통해 작품의 구조와 의미에 대해 연구하는데 목적을 두었다. 바다 속 환경오염 주원인인 플라스틱을 중점으로 피해 받고 있는 물고기의 모습을 담고 있다. 흔히 바닷가에서 보는 쓰레기들은 극히 일부일 뿐이고 훨씬 많은 쓰레기들은 바다 속에 널브러져 있다. 인간의 편리를 위해 무의식적으로 사용하고 있는 플라스틱은 반대로 바다 속에서 살고 있는 물고기의 죽음으로 물고 가는 과정이라 할 수 있다. 플라스틱의 사용이 당연한 문제라는 것을 알면서도 무분별하게 사용하는 인간의 행동으로 인한 물고기와 미래의 후세를 위해서라도 플라스틱 사용의 문제 심각성에 대한 경각심을 가질 수 있도록 유도하는 것이다.

이 연구 목적을 위해 본 연구자의 작품 「Blue」의 컨템퍼러리 발레 성향, 작품 표현을 위한 소품 활용을 분석하고 관련 플라스틱 문제성, 바다 속 환경오염 자료, 컨템퍼러리 윌리엄포사이드발레 자료를 참고해 분석 연구하였다. 플라스틱으로 인해 물고기의 죽음까지 이르는 바다 속 현실에 의미를 두어 연구했다. 본 연구자가 직접 경험한 것을 바탕으로 관객들과 공감과 소통을 얻기 위해 컨템퍼러리발레(Contemporary Ballet) 성향의 작품을 안무하였다. 컨템퍼러리 발레 중 윌리엄포사이드(William Forsythe) 스타일의 성향을 작품에 내재 시켰다. 클래식발레를 기본 토대로 안무와 춤을 새롭게 해석하고 만드는 복합적이고 다양한 방식의 컨템퍼러리 발레 연구가 많지 않아 많은 창작 연구가 필요하다고 여겨진다.

연구 초기에는 3장의 비닐 사용을 1장 시작 부분으로 바다의 이미지를 직접적으로 보여주고자 하였으나 작품의 내용과 전달 방법에 기승전결과 작품의 반전을 보여주기 위해 소품 활용의 변동이 있었으며 관객들로 하여금 흥미유발에 도와줌으로서 소품 활용 방법에 대해 충분한 시간을 갖

고 고려하여 사용해야 한다는 어려운 과정을 거쳤다. 또한 무대 환경의 제약으로 소품 비닐의 폭을 좁히게 되어 무용수의 동선 이동과 움직임이 다양하게 활용하지 못하고 한정적이었던 점이 실행에 있어 본 연구의 제한점으로 남았다. 차후 더욱더 효과적, 효율적으로 소품활용과 동시 조명, 의상, 음악, 무대장치를 결합하여 안무방향과 협응 할 수 있는 기반이 되는 계기를 가지게 된다.

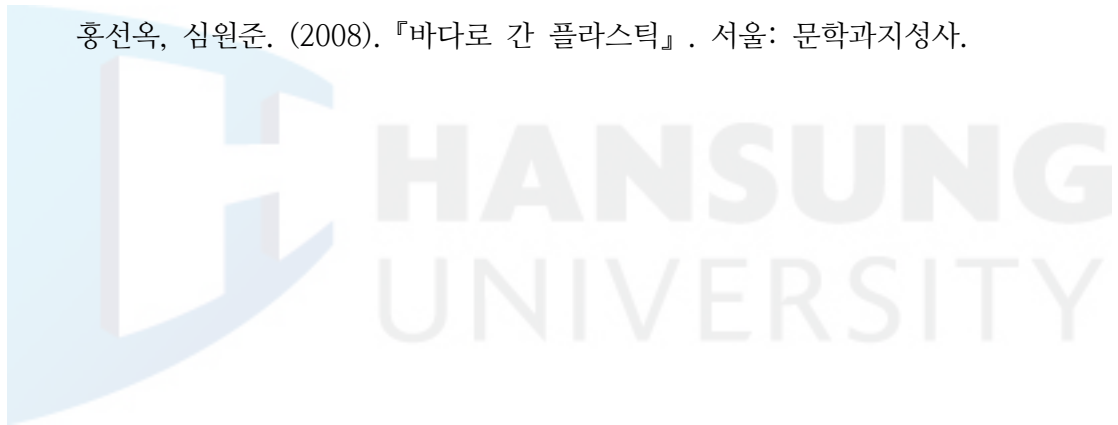

참 고 문 헌

1. 국내문헌

- 김귀성. (2018). 『미세플라스틱에 의한 고등어 오염실태에 관한 연구』. 을지대학교 대학원 석사학위논문. p.11.
- 김명신. (1995). 『무용에서 움직임과 음악의 요소가 작품의 인상에 미치는 영향』. 이화여자대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 권보빈. (2020). 『무용 창작 「유빙 流氷」에 대한 작품 분석』. 한성대학교 대학원 석사학위논문.
- 김 선. (2020). 『플라스틱 오염에 대한 언론 프레임경향 연구 : 신문사와 방송사에 나타난 프레임경향 분석 중심으로』. 성균관대학교 언론정보대학원. pp.5-6.
- 김태희. (2016). 『윌리엄 포사이드(William Forsythe)작품에 활용된 오브제(Object)의 표현 특성 연구』.
- 데이비드 드 로스차일드. (2013). 『플라ستي키 바다를 구해줘』. 우진하(역). 서울 : 북로드.
- 부세희. (2018). 『「Heterotopia」에 나타난 오브제의 특성』. 한국외국어대학교대학원 석사학위논문
- 신민정. (2018). 『윌리엄 포사이드의 안무 성향에 관한 고찰』. 한국예술종합학교 예술사전문 석사학위논문.
- 신 호. (2007). 『조명을 통한 무용 예술의 무대 공간 시각화 방안 연구』. 상명대학교 석사학위논문. p.10.
- 심혜연. (2020). 『한국어 색채 관용표현의 인지의미론적 연구』. 한국외국어대학교 대학원 석사학위논문. pp. 53-56.
- 이남정. (1996). 『오브제의 상징적 표현에 관한연구 -Pina Bausch 작품중심으로-』. 경성대학교 교육대학원 석사학위 논문. p.22.
- 안정희. (2012). 『색으로 바라 본 바다풍경 : 바다 耽色중심으로』. 상명대학교 예술디자인대학원 석사학위논문

- 정철인. (2015). 『무용 작품 「자유낙하-시시포스의 발견」에 관한 연구』. 한성대학교 대학원 석사학위논문.
- 조혜영. (1996). 『무용 공연작품을 위한 의상연구 : 마사그라함과 머스커닝햄의 작품 의상을 중심으로』. 조선대학교 대학원 석사학위논문. p.6.
- 정혜정. (2005). 『무용창작에 있어서 무음악 사용의 호용성에 관한 연구』. 한국예술종합학교 예술전문사 석사학위논문. pp.25-27.
- 찰스 무어, 커샌드라 필립스. (2012). 『플라스틱 바다』. 이지연(역). 서울 : 미지북스.
- 최재혁. (2015). 『해체주의적 관점에서 본 윌리엄포사이드 작품 연구』. 한양대학교 대학원 석사학위논문.
- 홍선옥, 심원준. (2008). 『바다로 간 플라스틱』. 서울: 문학과지성사.

부 록

부록 1. 공연 프로그램 요약

작품명	Blue
일 시	2020년 11월 21일 토요일 오후 7시
장 소	한성대학교 낙산관 대강당
안무	김송연
음악	Olafur Arnalds - Undir Debussy- Clair de Lune 편곡
출연	김송연, 장미라
의상연출	김송연
조명감독	주영석
사진/영상	Hanfilm 김정환
주 최	한성대학교
소요시간	15분

부록 2. 공연 프로그램

HANSUNG UV

MOVEMENT

**2020 일반대학원
무용학과 석사학위
청구 작품 발표회**

2020년 11월 21일 토요일 PM 7

조명감독
주영석

사진/영상
Hanfilm

주최
한성대학교 일반대학원 무용학과

서울특별시 성북구 삼선교로 16길 116(삼선동2가) 한성대학교

권혁 김송연 박민지 박지혜 이수빈

Kim Songyeon

작품 제목 Blue

작품 내용

우리는 흔히 바닷가 하면 휴양에 관한 이미지를 떠올린다. 푸른빛을 띄운 아름다운 바다, 시원한 파도에 당장이라도 뛰어들고 싶은 설레는 마음, 모래 위 바다를 바라보며 추억을 담은 사람들, 이렇듯 바다가 우리에게 주는 영향은 부정적인 요소보다는 긍정적인 요소로 많은 추억을 담아준다고 생각한다. 하지만 푸르기만 해야 할 바다가 언제부터 까만 바다로 보이기 시작한 걸까.

이 작품을 만들며

까만 바다를 표현한 이 작품의 시작점은 2년 동안 제주도로 자연개중주의 봉사활동을 다닌 적이 있다. 매년 갈 때마다 잠시 멈춰 쓰레기를 줍는 시간을 가졌다. 쓰레기의 양은 어마어마했고 그 종류는 정말 다양했다. 녹지 않고 물에 붙어 영거 붙어 있는 플라스틱부터 왜 있는지도 모를 대형바스의 커다란 타이어까지... 무의식적으로 버리는 쓰레기들과 평소 편의를 위해 사용하는 많은 플라스틱 등 사방을 둘러보며 플라스틱의 사용을 하지 않는 것은 매우 드물다. 사실 우리가 흔히 바닷가에서 보는 쓰레기들은 극히 일부일 뿐이고 훨씬 많은 쓰레기들이 바다 속에 있다고 한다. 태평양 쓰레기 섬보다도 훨씬 더 많은 쓰레기들이 바다 속 배덕에 널브러져 있다고 생각 하니 작은 쓰레기라도 함부로 버려서는 안 되겠다는 생각이 들었다. 순환하는 생태 구조의 결과로 내 후세의 뱃속에 별대가 있을 수도 있다는, 지금은 당장은 현실가능성이 떨어져 보이지만 훗날 정말 사실이 될 수도 있을 것 같은 어이없는 생각이 내가 이 시간에 더욱 심도 있게 접근하는 계기가 되었다. 나는 이미 커다란 상처를 입은 자연 앞에 내가 할 수 있는 노력이 너무나도 미약하다는 것을 알고 있다. 또 이런 심각성을 전파하고자 하면서도 내가 먼저 오늘날 여전히 바다생물을 죽이고 있다는 것도 안다. 뿐만 아니라 이 문제가 나와 내가 아닌, 우리 모두에게 당연한 문제라는 것을 알면서도 무분별하게 플라스틱을 사용하는 타인을 보며 낯 알인 양 허한 차고 있는 내 자신이 모순된다는 것도 알고 있다. 우리가 흔히 말하는 모순된 자각과 역설이나 모순된 행동은, 이제는 멈춰야 한다. 바다생물만이 아닌 나와 나의 후세를 위해서라도 비감한 모순의 순환 고리를 끊어내야만 한다. 나의 작은 몸짓이 나를 비롯하여 오늘날 바다생물을 죽이고 있는 이들에게 바다 속 환경오염 문제의 심각성을 인지케 하는 최소한의 차질한 몸부림으로 당기를 바란다.

안무 및 출연

김송연

출연

정미라

지도교수 : 박재용 교수님

ABSTRACT

A Study on a Dance Work 「Blue」

Kim, Song-yeon

Major in Dance Performance

Dept. of Dance

The Graduate School

Hansung University

The objective of this study is to research the meanings and structure of a dance work 「Blue」 produced by using plastic which is the main cause for environmental pollution in the ocean as its material through the analysis on the work. The work contains the seriousness of environmental pollution in the current ocean facing the crisis and pain of fish feeding on plastic which is the main cause for environmental pollution in the ocean. Usually, the garbages shown on the seashore are an extreme part of much more garbages scattered in the ocean. The plastic that is unconsciously used for humans' convenience is causing the death of fish in the ocean. On top of understanding the natural use of plastic, this work aims to induce people to think about the seriousness of thoughtless use of plastic which is the main cause for environmental pollution for fish feeding on it and the future generations.

To achieve the objective of this study, this study analyzed the

tendency of contemporary ballet and the utilization of props for the expression of a work 「Blue」 by the researcher, and also performed the analysis by referring to the relevant problems of plastic, and internet data and data related to environmental pollution in the ocean and contemporary ballet.

The work is composed of four chapters. This study concentrated on the analysis of the contents showing the flow of above process changed according to each chapter, movements, stage setting, lighting, music, costume, and props. Chapter 1 aimed to arouse the interest and imagination in audiences by showing how they would be used, by using the top light and plastic bottles, and also expressed the discovery of plastic bottle and curiosity focusing on three elements such as olfactory, auditory, and tactile senses. Chapter 2 aims to represent the physical inconvenience as a plastic bottle of Chapter 1 gets inside a costume. The complete light was used by mixing the back light and top light. Contrary to Chapter 1, two dancers aimed to create a passionate mood adjusting the strength and weakness, by using energetic movements, and large and many moving lines in harmony and balance with each other by using the body contact. Chapter 3 utilized the blue and white lights, and prop vinyl to deliver the image of the ocean. The audiences got inside the vinyl after pouring out the plastic bottles in the previous Chapter 1 & 2, so the audiences understood the existence of vinyl and the image of the ocean was represented by using the lighting and music together. Chapter 4 aimed to show the current crisis of fish caused by plastic thrown away by humans, through the image of plastic bottle with no huge movements. About 200 plastic bottles were thrown from inside the curtain to the stage, and a human came out, drank water, and threw away a garbage, which was the ending of this work.

In order to express the seriousness of environmental pollution in the

ocean mainly caused by plastic causing the death of fish, the dance work 「Blue」 had three keywords such as vinyl=ocean, plastic=plastic bottle, and human=fish. To use the expressive movements and also to effectively deliver the theme, it was required to design and apply the methods to use the lighting, music, and props that could be coordinating with movements.

【Keywords】 Environmental Pollution, Ocean, Fish, Plastic Bottle,
Vinyl